

АРХАИЧЕСКАЯ УЛЫБКА В СКУЛЬПТУРЕ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ

Сударева Виктория Сергеевна

студент, Самарский государственный университет, РФ, г. Самара

Шевченко Людмила Ивановна

научный руководитель, доц., Самарский государственный университет, РФ, г. Самара

Во все времена человек считался венцом природы. Его изображали с доблестью и красотой, гармоничным внутренне и внешне. Именно в соответствии с представлениями и требованиями каждой эпохи менялся характер передаваемой художниками красоты. Архаический период в истории Древней Греции охватывает VII и IV веками до н. э. В эту эпоху происходит развитие искусства и ремесел, в частности, расписной керамики и монументальной скульптуры, вырабатываются жанровые характеристики стиля, предвестника классической культуры Греции. При раскопках афинского акрополя, возведенного в VI веке до н.э. при правителе Писистрате, было обнаружено много полуразбитых, но не утративших своего очарования, мраморных женских и мужских статуй. В них сочетаются строгость и грация, они выглядят празднично и гармонично. Некоторые скульптуры сохранили остатки цветов – шоколадную (загорелую) окраску тела, золотистые волосы, розовые щеки, голубые глаза. Архаическая статуя строго фронтальна, замкнута в сплошных плоскостях и рассчитана на рассмотрение с одной точки зрения – в ее основе лежит скульптурный, высекающий стиль (по определению Б. Виппера).

По этим образцам мы можем определить намерения древних мастеров Греции в изображении человека. Во-первых, художников не привлекают ни детство, ни старость. В скульптуре архаической эпохи преобладают статуи обнаженных юношей и задрапированных молодых девушек, жизненные силы которых находятся в расцвете и равновесии.

Во-вторых, в скульптурах нет индивидуальности. Это обобщенный образ Идеальных Мужчины и Женщины. Мужские статуи называются «Курсы». Это обнаженный молодой человек с атлетической фигурой. Он всегда стоит прямо, его тело пронизано готовностью к движению. Женские статуи называются «Коры». Здесь идеал женственности выражен в его первозданной чистоте – светлая улыбка, доверчивый и изумленный зрением мира взгляд миндалевидных, удлинённых глаз, задрапированная хитом фигура, струящиеся волосы. В подобных скульптурных формах дышат чувства, вдохновлявшие поэзию Сафо: «Стоит лишь взглянуть на тебя, – такую

Кто же станет сравнивать с Гермией?

Нет, тебя с Еленой сравнить не стыдно золотокудрой,

Если можно смертных равнять с богиней».

В-третьих, все скульптуры улыбаются, удерживая улыбку в уголках своих губ. Что же кроется за этой таинственной улыбкой?

Специальных исследований на эту тему не находится. Есть упоминание об архаической улыбке в исследовательской работе Б.Р. Виппера «Введение в историческое изучение искусства» и многочисленных рефератах интернет – пространства, повторяющих вскользь описание ученого.

Рисунок 1. Кора с Афинского Акрополя (V в. до н.э.)

Версия первая. По мнению ученого и исследователя Бориса Виппера, «архаическая улыбка появляется на лицах потому, что скульптор ещё не умеет правильно моделировать щёки и губы; художник использует метод обработки лица как плоскости, находящейся под прямым углом к двум другим плоскостям головы. Это приводит к тому, что черты лица (рот, вырез глаз, брови) закругляются не в глубину, а вверх, и это придает лицам греческих архаических статуй выражение улыбки или удивления». Но стоит обратить внимание на потрясающие складки одежды коры, на тщательно выделанные волосы, украшения. Важна и светотень – ее игра помогает достичь объема, долепить образ. Те же три плоскости приобретают совершенно законченный, смоделированный вид. Может быть, дело не только в этом? Пластическое мышление уже начинает побеждать скульптурное. Греческие мастера заимствовали систему обработки камня в древневосточном искусстве, у египетских скульпторов, но вкладывали в свой образ новый смысл, соответствующий идеалам греческой культуры. Статуи создавались не для обоготворенного владыки. Они утверждали и прославляли мощь свободного человека. Да, скульптура греческой архаики в целом несет в себе много черт условности. Мастера еще не осмеливаются показать человеческие тела в движении, только драпировки одежды словно

развиваются на ветру от ходьбы. Некоторые исследователи называют женский скульптурный образ данной эпохи так: «эффект тела и одежд стоящего на ветру человека».

Осмелюсь выдвинуть вторую, «философскую» версию. Исходить мы будем из греческого мировосприятия той эпохи. Прежде всего, появляется одно из величайших завоеваний греческой культуры – философия. Анаксимандр описал космос как циклический физический процесс. Высшая точка философии – общая победа космоса, порядка над хаосом. Возникает искусство театра, греческая трагедия; впервые были записаны тексты гомеровских поэм. Пифагор основал греческую систему начального образования с музыкально-гимнастическим уклоном. Архилох, Алкей, Анакреонт, Сафо явились представителями нового, лирического течения в литературе и поэзии. Они воспевали жизнь и чувства человека, стоящего лицом к лицу с мирозданием, хотящего постичь его гармонию, тайну его целостности. И, хотя в архаической философии греков подробности создания мира ускользают, но осознание всеобщей взаимосвязи – человека, венца создания; чисел, основ всего сущего; космоса – это составляет ее силу. Поэтому авторы скульптур и выражают в улыбающихся куросах и корах состояние жизнерадостности, уверенности в своих силах. Впервые в истории в только что созданном человеке видится возможность радости бытия, возможность разнообразных переживаний, возможность улыбки.

Вывод таков: «архаическая улыбка» отвечает глубокому смыслу, внутренним идеям философского видения греческими мастерами своего времени: глубокого по содержанию, обобщенного по жанровым особенностям, жизнерадостного и уверенного по отношению к окружающему миру, эпохи человека, благородно стремящегося к самосовершенствованию.

Список литературы:

1. Бордмэн Дж. Материальная культура архаической Греции, в книге: Кембриджская история древнего мира. Т. III, ч. 3: Расширение греческого мира. – М.: Ладомир, 2007.
2. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. – М.: «Изобразительное искусство», 1985.
3. Всеобщая история искусств. Том 1. Под ред. Р.Б. Климова. – М.: «Искусство», 1956.
4. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима / Пер. с польск. В.К. Ронина. – М.: Высшая школа, 1990.
5. Любимов Л.Д. Искусство древнего мира. – М.: «Просвещение», 1971.
6. Савельев А.Е. Культура Древней Греции: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2008.